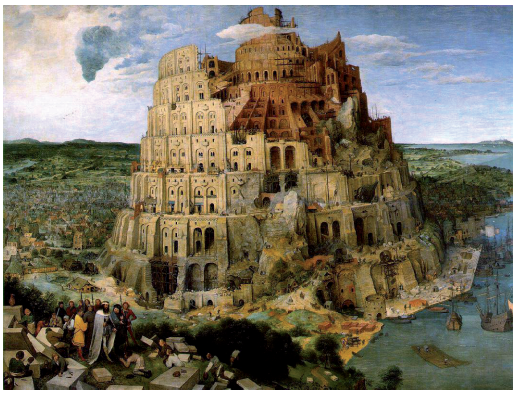
TRAD I CTION

une histoire de la part manquante

Depuis Babel, l'humanité est hantée par la traduction et sème dans son histoire la tradition.
De la femme comme interprétation du code barre d'Adam à l'humanité comme traduction d'un code ADN.



CHATEAU D'EAU DE NOISIEL
Interprétation architecturale par Christian de Portzamparc, d'une représentation picturale de Brugel l'ancien, d'un monument décrit dans la Genèse (11,1-9).
C'est à Babel devant cette tour que Dieu fit que les hommes ne parlent plus la même langue. Langages courants pour eau courante.

JACOB & L'ANGE, NÉO & SÉRAPHIN
La traduction se fait à corps défendant, l'un se refusant à l'autre, c'est la bataille du sens, le combat avec l'ange.
Jacob se bat avec l'ange pour qu'il le bénisse, Néo se bat avec Séraphin pour qu'il le reconnaisse comme l'élu.

SYMBOLE
Il existe une forme qui déplace le combat herméneutique en dehors du langage, une forme qui s'offre corps et âme à la traduction, une forme de nature généreuse qui réconcilie les langues : la partition.
En voici une histoire fragmentaire, des chemins de croix aux énoncés de l'art conceptuel.

I. Partition religieuse:
(la voix à suivre)

PHILOTHÉE LE SINAÏTE

Il n'existe pas de représentation de Philothée, pourtant il a inventé le verbe Photographier.

Mystique du IXe s, il se rendait tous les jours sur le mont Sinaï, à l'endroit ou se serait trouvé le buisson ardent et restait assis toute la journée face au soleil. Il rêvait de ne plus jamais fermer les yeux. La lumière était sa vérité, il voulait qu'elle l'envahisse. Ennemi de l'imaginaire et des images qui font écran et empêchent de voir Dieu. Philothée, celui qui aime Dieu, voulait surexposer sa propre image, il voulait disparaître, se dématérialiser, il voulait devenir l'écran de Dieu.

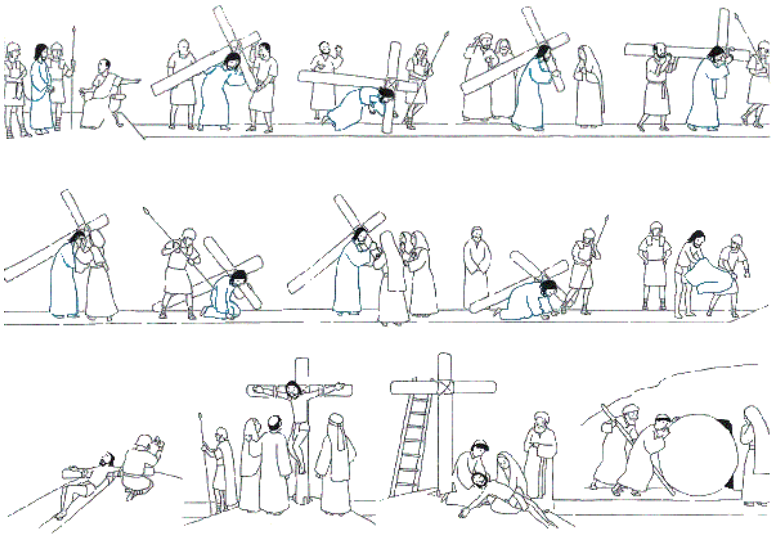
Immobile pendant des jours il attendait que dieu écrive en lui avec les rayons du soleil, qu'il le traduise en lumière, il attendait que dieu le photographie.

CHEMIN DE CROIX

Suite à la multiplication de ces expériences mystiques extrêmes, l'Église, inquiète des dérives sociales et théologiques possibles, va petit à petit canaliser les élans religieux des chrétiens, en développant les communautés monastiques puis en créant des sortes de mode d'emploi spirituel, des cartes indiquant aux chrétiens le chemin du salut.

L'institution du chemin de croix est née au XIVe siècle à Jérusalem. Les Fransiscains, pour occuper les Pélerins soudain désoeuvrés en arrivant dans la ville sainte, se transformaient en tour operator et faisait visiter aux chrétiens les lieux du martyr de JC ; du tribunal où il a été condamné par Pons Pilate au Golgotha où il est mort sur la croix. Puis la visite est devenu un rituel que l'Eglise a établi et exporté sur le continent.

Le Christ, fils de dieu sauveur était évidement le médiateur idéal, le traducteur par excellence des plus fortes aspirations religieuses. Pour se rapprocher de Dieu plus besoin de regarder le soleil en face ou de vivre en haut d'une colonne, il suffit de prendre collectivement exemple sur la vie du Christ, de suivre la partition qu'il a écrit pour nous. Encore aujourd'hui, le chemin de croix permet de traduire la vie du Christ dans la sienne.



D’après un chemin de croix pour les enfants et du chemin de croix de Gustave Moreau à Decazeville.

1er satation : Jesus est condamné, il accepte d’offrir son corps pour la vérité ; suivons le sans crainte.
2eme station : Jésus est chargé de la croix ; nous aussi acceptons de porter notre croix, de supporter nos malheurs.

3eme station : Jésus tombe sous le poids de sa croix, même le Christ est tombé, alors qu’il est plus fort que nous ; acceptons de ne pas toujours être le plus fort.
5eme station: Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix, Jésus accepte l’aide d’un simple passant ; sachons aussi, humblement, nous faire aider.
6eme station : Une femme pieuse essuie la face de Jésus, le visage de Jésus s’imprime sur le voile ; toute bonne action, faite pour Jésus, porte son image.
7ème station : Jésus tombe une seconde fois ; nous aussi, ayons le courage de nous relever pour suivre le chemin qui nous rapproche du Seigneur.
8ème station : Jésus console les filles d’Israël ; sachons aussi penser aux autres, même si nous avons des difficultés.
9ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements ; abandonnons nous aussi ce qui ne nous est pas utile pour suivre Jésus.
11ème station : Jésus est cloué sur la croix ; Seigneur, apprenez-nous à pardonner, même les plus grandes agressions.
(On remarquera l’attitude étrangement sensuelle du garde au dessus de Jésus)
XIIème station : Jésus meurt sur la croix ; sachons nous aussi donner notre vie pour nos frères.

L'IMITATION DE JESUS CHRIST

Écrit par Thomas a Kempis à la fin du 14 e siècle cet ouvrage de piété encourage à suivre l'exemple du christ grâce à une série de conseils moraux et spirituels. A une époque il fut plus traduit que la bible elle-même.

On l'offrait, gravé des initiales du destinataire, en signe de respect et de fidélité.

LE CULTE MARIAL

Dans la théologie Catholique le personnage de la vierge va petit à petit prendre beaucoup d'importance et jouer avec les saint le rôle privilégié d'intercesseur. Marie et les saints sont la troisième langue, la langue naturelle, maternelle, une langue intermédiaire qui permet de traduire toute les autres. Ils sont donc nos derniers interprètes auprès de Dieu, qui a perdu avec son fils son ultime traducteur.

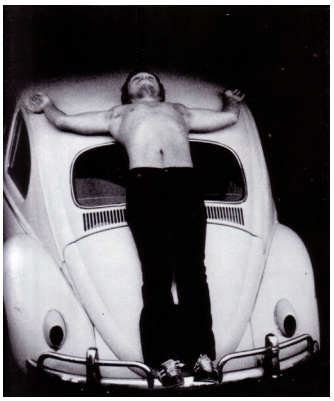
Si Dieu est le grand ordinateur, Marie est la grande interface.

L'ART CONTEMPORAIN

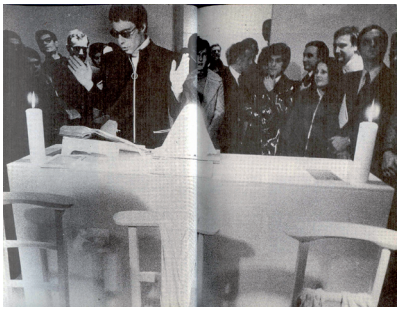
Les artistes se sont toujours servis de l'histoire religieuse comme sujet de représentation, comme une partition à interpréter. Au 20e siècle, Marcel Marien détourne le livre de Thomas a Kempiis et mène l'imitation du christ jusqu'à l'absurde, Michel Journiac sécularise l'eucharistie et fait du boudin avec son sang et Chris Burden se fait crucifier sur la voiture du peuple dans une rue de Los Angeles.

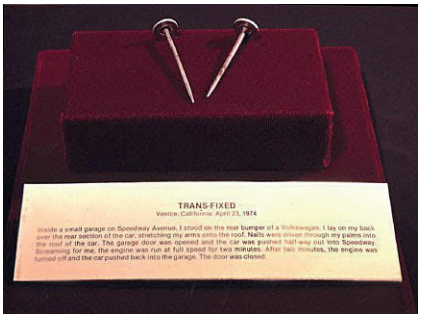
Marcel Marien, *l'Imitation du cinéma,* 1959.

Michel Journiac, *Messe pour un corps,* 1969.



Chris Burden, *Transfixed* , 1974





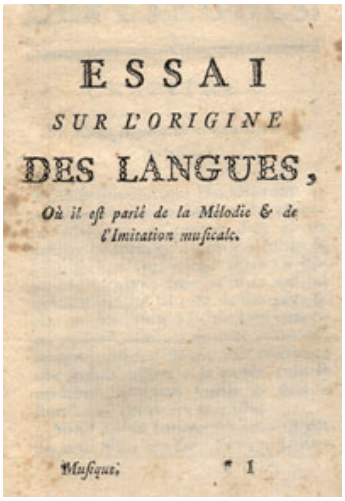
LE TEMPS CHRÉTIEN

Entre la mort du Christ et son retour lors de l'établissement du royaume de Dieu, la parousie, pour un chrétien il ne passe plus rien, plus rien n'arrive, il n'y a pas d'événement, le temps est suspendu.
Nous sommes tous dans un temps neutre, dans un espace de traduction, à destination d'une autre langue, d'un autre monde et le christ est notre partition.

LA PRÉDESTINATION

Luther s'est battu contre la tradition catholique qui proposait de gagner le paradis grâce à ses bonnes oeuvres. A sa suite, Calvin va développer une autre partition chrétienne beaucoup plus radicale. Puisque Dieu est omniscient et que pour lui le temps n'existe pas, il lui est impossible de ne pas connaître notre destin dans ses moindres détails, de ne pas savoir si nous finiront au paradis ou en enfer. Chacun de nous est donc prédestiné au bien ou au mal et dans nos moindres gestes nous ne faisons qu'interpréter méticuleusement une partition déjà écrite.

II. Partition musicale :
(la part manquante)


ESSAI
SUR L'ORIGINE
DES LANGUES,
Où il eſt parlé de la Mélodie & de l'Imitation muſicale.
Muſique. * 1

Jean-Jacques ROUSSEAU dont on connaît surtout le mythe du bon sauvage, fut aussi compositeur et théoricien de la musique. Son *Essai sur l'origine des langues* sous-titré *Où il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale*, s'oppose à la théorie classique de Rameau qui préfère l'harmonie à la mélodie. Au premier chapitre Rousseau explique « que les besoins dictèrent les premiers gestes, et que les passions arrachèrent les premières voix.». Pour lui le sens figuré apparaît donc avant le sens propre, le langage exprime d'abord des émotions avant de décrire le monde et ses objets. On a chanté avant de parler, la mélodie des affects a précédé toute question harmonique.
Ensuite l'alphabet a noté des sons on peut donc le considérer comme le premier système de notation musicale. C'est là la grande généalogie de la poésie : des grand prêtres aux poètes sonore, des shamanes aux trouvères.

L'HÉBREU CARRÉ
En l'an 70 de notre ère le canon de la Thora est établi mais seules les consonnes sont écrites, il faut attendre le 9e siècle pour que les voyelles soient rajoutées, si bien que pendant neuf siècles pour lire ces textes le lecteur devra connaître la moitié du code alphabétique.

Le nom de Dieu, le tétragramme, demeure jusqu'à aujourd'hui non-vocalisé. Seul le grand prêtre pouvait dire son nom une fois par an, le jour de Pâques, dans le Saint des saints du temple de Jérusalem. Le Temple ayant été détruit en 70, pour les juifs le nom de Dieu est depuis lors imprononçable.
Étrange créateur qui a choisi de retirer son nom de la langue de ses créatures.
Quelques siècles plus tard, mutatis mutandis!, Daniel Buren ne signera pas ses oeuvres mais se réservera le droit, par contrat, de les inauthentifier.

Le tétragramme :

יהוה

Les voyelles sont les points et les traits qui se trouvent en dessous et au dessus des consonnes, ce qui permettra aux cabalistes de faire de nombreuses blagues sur les miettes de tabacs tombées sur les textes sacrés.

Exode 3,14

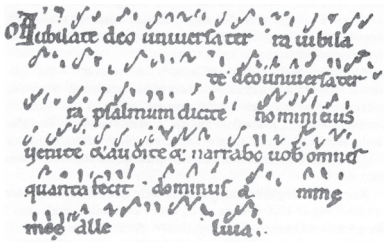
אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה

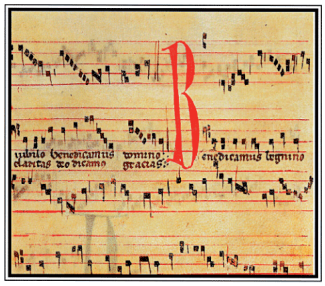
Je suis qui je suis.

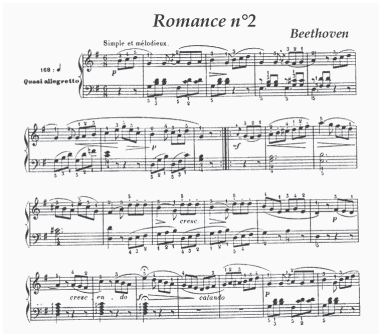
(Arrêtez d'essayer de me comprendre!)

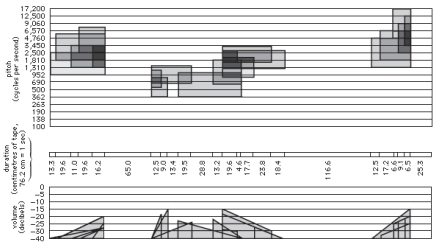
LA MUSIQUE OCCIDENTALE

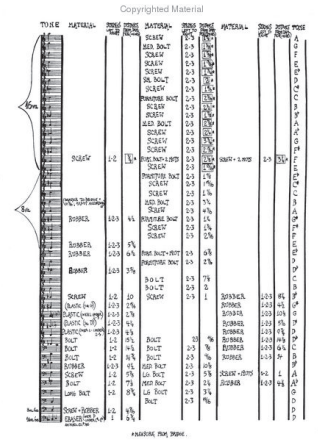
Les premières indications musicales, les neumes, apparaissent au 9e siècle. Simples signes inscrits au dessus des paroles, une mnémotechnique plus qu'un système de notation. Puis, petit à petit, la partie «supposé sue» de la musique (basse continue, ornementation...) va diminuer jusqu'au 19 siècle où est fixé le système de notation que l'on connaît aujourd'hui.
Les avant-gardes inverseront le procédé et feront retourner la musique dans l'énoncé textuel avec Cage et Brecht, ou transformeront la partition en pur objet graphique avec Cardew et Berbérian.

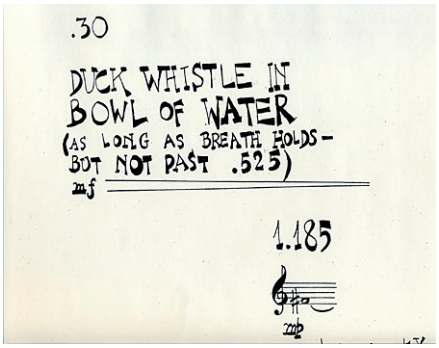




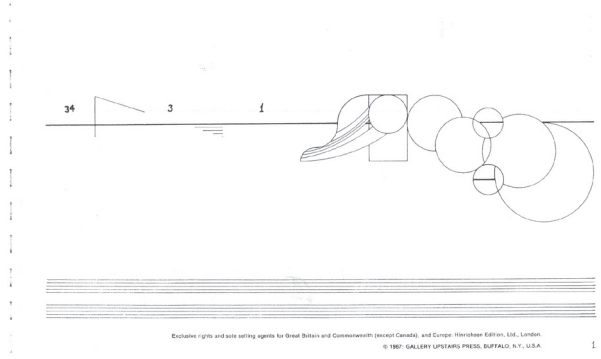








LE HAZARD ET LA GRÂCE
L'histoire de la partition est l'histoire de la gestion de la part manquante. Dans les premiers choeurs grégoriens le texte et la musique sont connus de tous les frères et le chant de la communauté s'accorde par la grâce de l'esprit saint. La modernité en introduisant le hazard comme un de ses principes de production, tente de trouver une forme laique de la grâce. Les moines se branchaient ensemble sur le saint esprit, pour Cage il semble qu'il se trouve sur la fréquence 88 de la bande FM.



III Partition artistique :
(la création de l'avatar)

Au 20e siècle les arts se mélangent, beaucoup d'artistes font de la musique, Duchamp est par exemple le premier à utiliser la composition aléatoire, mais ils se servent aussi des techniques musicales et théâtrales pour réaliser des oeuvres plastiques.
L'utilisation du modèle de la partition sépare très clairement l'art de l'artisanat. On ne demande pas à un compositeur d'être un bon pianiste. Les capacités techniques passent du coté du spectateur.
La partition artistique permet aussi aux artistes d'échapper à la grammaire classique et à la tradition, la réalisation matérielle de l'oeuvre est tributaire du hasard et de la contingence de celui qui la recevra et il n'y a plus de sujets mythologiques, religieux ou historiques à représenter pour tous mais une multitude de modèle à proposer à chacun.
De l'imitation du Christ aux partitions d'artistes on passe d'un modèle unique à imiter, aux multiples exemples où se distinguer, du communautaire à l'individualisme, chacun doit jouer sa propre partition, chacun est appelé à se multiplier, a se dupliquer.
Les oeuvres à partition créent un avatar. Le spectateur réalise l'oeuvre telle qu'elle est décrite par l'artiste mais avec ses propre moyen, dans sa propre réalité. Ils deviennent chacun l'avatar de l'autre.

LES PARTITIONS FLUXUS

La filiation littéraire de Fluxus est évidente, les partitions font appel à l'imaginaire, utilisent l'humour et la narration, elles sont proches de la poésie.
Elles sont à réaliser dans le quotidien de chacun et permettent de se libérer des conventions et de faire de nouvelles expériences. Elles donnent envie de passer à l'acte, leur réalisation va de soit.

Pièce neige

Imaginez qu'il neige.
Imaginez qu'il neige partout et tout le temps.
Lorsque vous parlez avec quelqu'un, imaginez qu'il neige entre vous et sur cette personne.
Arrêtez la conversation dès que vous pensez que cette personne est couverte de neige.

Été 1963

Yoko ONO

Pièce ombre

Assemblez vos ombres jusqu'à ce qu'elles se confondent.

1963

UNE PIÈCE DE NOËL

à Joseph Cornell

Champ vide couvert de neige, horizon givré le soleil brille à travers la brume. À proximité une baignoire repose sur le côté, béant vers nous.

PREMIER ENFANT : As-tu vu cette figure sombre derrière la crèche ?

SECOND ENFANT : (Ne dit rien.)

Georges BRECHT

TROIS ÉVÉNEMENTS AQUEUX

- glace
- eau
- vapeur

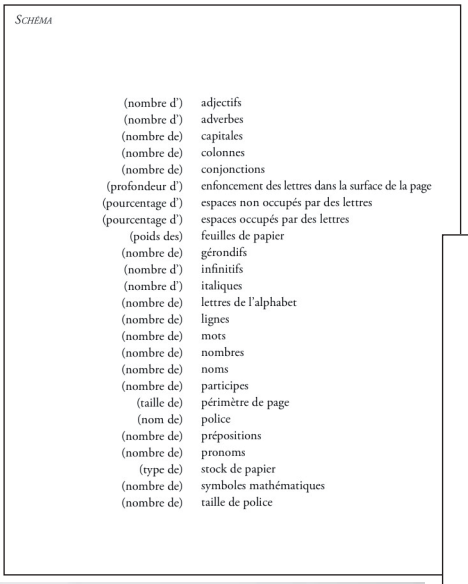
Été, 1961

LES PARTITIONS CONCEPTUELLES

De l'improvisation au mode d'emploi, de la métaphore à la télépathie, de Yoko Ono à Sol LeWitt.

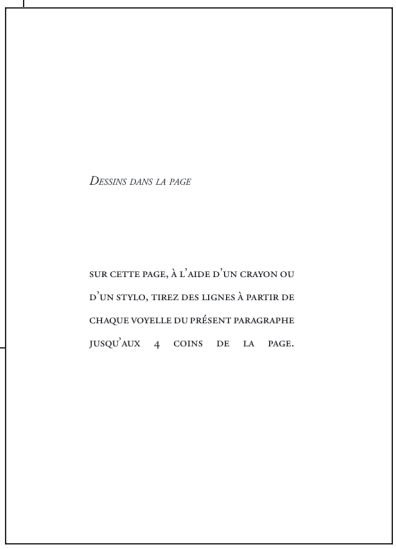
Pour les partitions de l'art conceptuel, la question est moins de changer le monde que de changer la façon dont on le voit, de prendre conscience, d'objectiver notre perception. La partition est une des expressions de la dématérialisation de l'art et permet d'intervenir directement sur les fonctions cérébrales. La partition conceptuelles interroge la possibilité même de son interprétation, elle concerne le principe de traduction en lui-même comme en témoigne les nombreuses pièces sur ce sujet de Kosuth, Art and Language, Wiener, etc. La partition conceptuelle est le parcours vita de notre système de perception, son chemin de croix profane.

- La partition comme strict mode d'emploi :
Ian Burn, *The mirror piece*.
Sol LeWitt, *Page drawings*.
Dan Graham, poème *Schema*.



Schema

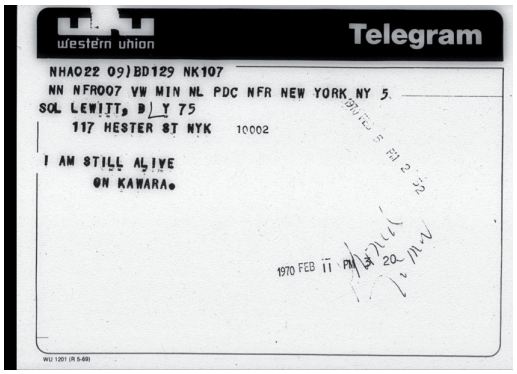
(nombre d')	adjectifs
(nombre d')	adverbes
(nombre de)	capitales
(nombre de)	colonnes
(nombre de)	conjonctions
(profondeur d')	enfoncement des lettres dans la surface de la page
(pourcentage d')	espaces non occupés par des lettres
(pourcentage d')	espaces occupés par des lettres
(poids des)	feuilles de papier
(nombre de)	gérondifs
(nombre d')	infinitifs
(nombre d')	italiques
(nombre de)	lettres de l'alphabet
(nombre de)	lignes
(nombre de)	mots
(nombre de)	nombres
(nombre de)	noms
(nombre de)	participes
(taille de)	périmètre de page
(nom de)	police
(nombre de)	prépositions
(nombre de)	pronoms
(type de)	stock de papier
(nombre de)	symboles mathématiques
(nombre de)	taille de police



Dessins dans la page

sur cette page, à l'aide d'un crayon ou d'un stylo, tirez des lignes à partir de chaque voyelle du présent paragraphe jusqu'aux 4 coins de la page.

- L'auto partition, faire de sa vie son oeuvre :
Opalka
On kawara, *I am still alive*.
Lee Lozano, *Masturbation piece*.



western union **Telegram**

NHA022 09)BD129 NK107
NN NFR007 VW MIN NL PDC NFR NEW YORK NY 5
SOL LEWITT, B_Y 75
117 HESTER ST NYK 10002

I AM STILL ALIVE
ON KAWARA.

1970 FEB 11 PM 20

WU 1201 (R 5-69)

Investigation sur la masturbation (du 3 au 5 avril 1969)

note : autres pièces en cours simultanément : pièce herbe, pièce grève générale & retraite du monde des humains & du monde extérieur. Je refuse de voir mon partenaire ou qui que ce soit d'autre.

le 3 avril : masturbation avec fantasmes : baiser avec des humains en particulier, puis avec des humains imaginaires.

masturbation avec images : Screw numéros 9 et 10.

le 4 avril : masturbation avec divers objets : cale-pied de moto en caoutchouc, une plume, une carotte*, ampoules de formes phalliques.

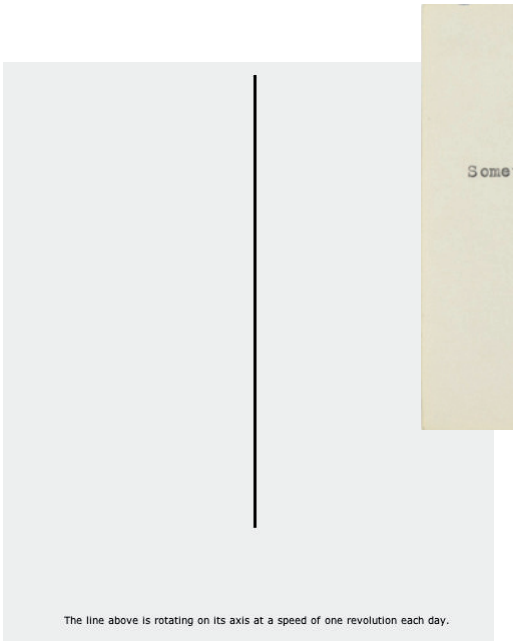
le 5 avril : masturbation devant un petit miroir reflétant les organes génitaux : observer la tumescence, la turgitude, le changement de couleur de rouge pâle à rouge brillant, violente éjaculation de cyprine près du clitoris & tremblements pendant l'orgasme.

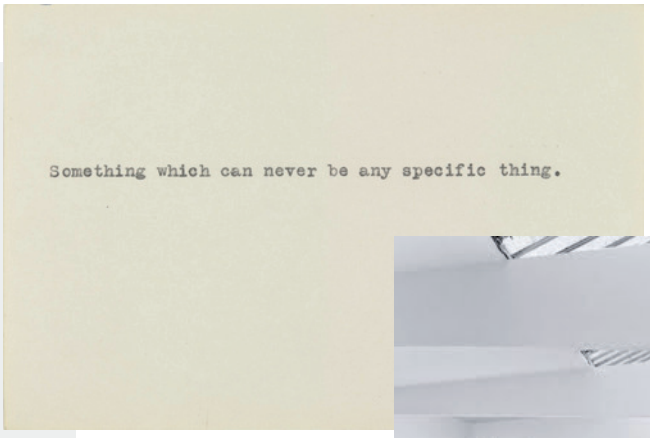
mon intérêt pour la recherche sur la masturbation est satisfait.

* c'était une carotte bio & très sexy, le meilleur de tous les objets utilisés. mais, baiser avec des objets ouvre un abîme.

- La partition chirurgicale, intervention directe dans l'esprit du spectateur, son cerveau est la toile blanche de l'artiste, l'art est une manipulation génétique.
L'oeuvre a lieu :

dans le langage, Ian Wilson, *Oral communication*, Robert Barry, *Quelque chose*....
dans la souvenir de l'espace, Douglas Huebler, *Selected drawings*.
dans l'espace entre le texte et son lecteur (qu'il soit sur un mur ou dans un livre), Wiener, *Statments*.





LA PARTITION LUMINEUSE

L'essai de Rousseau explique qu'au moment de la formation des langues, le son (la parole) a été choisi comme support de communication mais que l'on aurait tout aussi bien pu utiliser la vue, comme le prouvera plus tard l'invention de l'écriture. L'histoire de l'art pourrait bien être une exploration de cette option visuelle abandonnée à l'origine du langage.

Philothée le Sinaïte voulait se dématérialiser, il voulait que Dieu le traduise en lumière. Quelques siècles plus tard Dan Graham, lui, veut se dupliquer, se multiplier, traduire la communauté grâce à la transapparence du verre. Parce qu'ils sont légions, Dan Graham inscrit les hommes les uns dans les autres.